

includes WORLD PREMIÈRE RECORDING

GRAND
PIANO

BALAKIREV
COMPLETE PIANO WORKS • 4
SCHERZI AND OTHER WORKS

NICHOLAS WALKER

MILI ALEKSEYEVICH BALAKIREV (1837–1910)

COMPLETE PIANO WORKS • 4 SCHERZI AND OTHER WORKS

NICHOLAS WALKER, *piano*

Catalogue Number: GP810

Recording Date: 11–14 December 2017

Recording Venue: The Church of Saint Silas the Martyr, Kentish Town, London, UK

Producer: Jeremy Hayes

Engineer and Editor: Ben Connellan

Piano: Steinway, Model D

Piano Technician: Nigel Polmear

Booklet Notes: Nicholas Walker

German Translation: Cris Posslac

Publishers: Könemann K192 and State Music Publishing House Moscow-Leningrad 22395 (1952) (1),
Könemann K253 and State Music Publishing House Moscow-Leningrad 20910 (1951) (2), State Music
Publishing House Moscow-Leningrad 23708 (1954) (3, 7, 8, 11, 12), Könemann K221 and State Music
Publishing House Moscow-Leningrad 22395 (1952) (4), Composer's manuscript (5), Könemann K251 and
State Music Publishing House Moscow-Leningrad 22395 (1952) (6, 9), Könemann K251 and State Music
Publishing House Moscow-Leningrad 23708 (1954) (10)

Composer Portrait: HNH International

Artist Photographs: Rita Castle and Richard Hall

Cover Art: Gro Thorsen: *Seasons, Autumn no. 54*, 6x6 cm, oil on aluminium, 2012

www.grothorsen.com

1	SCHERZO NO. 1 IN B MINOR (1856)	07:40
2	NOVELETTE IN A MAJOR (1906)	05:54
3	10 SONGS – NO. 2. PUSTÍNYA ('THE WILDERNESS') (1896) (VERSION FOR SOLO PIANO, 1898)	03:14
4	SCHERZO NO. 2 IN B FLAT MINOR (1900)	07:52
5	FANDANGO-ÉTUDE (1856)*	05:52
6	SÉRÉNADE ESPAGNOLE SUR DES THÈMES DONNÉS PAR M. GLINKA (1902)	04:40
7	CAPRICE BRILLANT EN FORME D'OUVERTURE SUR LE THÈME DE 'LA JOTA ARAGONESA' DE M. GLINKA (1900)	10:56
8	LA FUITE EN EGYPTE, OUVERTURE DE H. BERLIOZ (1864)	06:32
9	SCHERZO NO. 3 IN F SHARP MAJOR (1901)	05:29
10	MÉLODIE ESPAGNOLE (1902)	03:19
11	VALSE-CAPRICE: NO. 1 IN A FLAT MAJOR (TANEYEV) (1900)	05:57
12	VALSE-CAPRICE NO. 2 IN D FLAT MAJOR (TANEYEV) (1900)	06:10

WORLD PREMIÈRE RECORDING

TOTAL TIME: 73:53

MILI ALEKSEYEVICH BALAKIREV (1837–1910)
COMPLETE PIANO WORKS • 4
SCHERZI AND OTHER WORKS

Mili Alekseyevich Balakirev, the brilliant pianist, improviser, noted conductor and selfless champion of other composers, is surprisingly little known today. Yet, as leader of the Russian composers known as the ‘Mighty Handful’ – Rimsky-Korsakov, Mussorgsky, Borodin and Cui – he strongly influenced not only their work but also that of Tchaikovsky, Debussy, Ravel and Stravinsky, setting the standard by which others were judged. He neglected his own composing, however, with some works existing for years only in his head as piano improvisations.

In the 1870s, after suffering a number of setbacks resulting in a deep depression, he worked as a clerk for the Warsaw Railway. In 1883 he was appointed to the post of director of the Imperial Chapel Choir, but heavy administrative duties meant that by the time of his final creative flowering (1900–1910) many of his earlier champions had died, and Balakirev himself had ceased to give public concerts. His style was no longer cutting edge, and most of his output fell into obscurity almost as soon as it was written.

Born in Nizhny Novgorod, and encouraged in his musical education by local landowner A.D. Ulybyshev, Balakirev abandoned his study of mathematics at Kazan Federal University after one year, and was taken by Ulybyshev to St Petersburg in 1855 to start his musical career. In addition to a large output of piano music and songs, Balakirev wrote two symphonies, several symphonic poems, works for piano and orchestra, choral music and incidental music for Shakespeare’s *King Lear*.

Scherzo No. 1 in B minor

The manuscript records that this piece was composed in only five days in March 1856. Balakirev was later disparaging about it, saying that it was a ‘half-literate youthful experiment’, but Anton Rubinstein thought well enough of it to include it among works by Balakirev that he played in the seventh of his famous ‘historical concerts’ in 1886. The influence of Liszt and Chopin in the bravura texture is clear enough, but Balakirev’s Russian voice is already there, along with his characteristic use of pedal points.

Novelette in A major

The theme from the middle section of this piece first appeared as part of the first movement of the *Grande Sonata*, Op. 3 (1855) which can be found on Volume 1 of Balakirev’s complete piano works (GP636). Both early sonatas are unfinished, and in an 1878 letter to Stasov Balakirev, he offered a sketch of this *Novelette* as part of another projected sonata, a course of action he later rejected. Completed on 21 February 1906, *Novelette* possesses great charm, made doubly attractive by the subtle sophistication of the harmony and counterpoint.

Pustinya ('The Wilderness')

Originally composed in 1896 for bass and piano, this arrangement was made in 1898 at the request of Glinka's sister. The song is a setting of a poem by Zhemchuzhnikov, describing a traveller trudging through the burning heat of the desert – captured perfectly by Balakirev – who dreams of finding eventual rest in an orchard. There is a complete change of feeling as the traveller's hopes are described, and one can imagine the refreshing coolness of evening.

Scherzo No. 2 in B flat minor

Balakirev's 1899 meeting with publisher J.H. Zimmerman proved a great stimulus to his final creative outpouring. At his most productive at a time when many people think of retiring, during the last eleven years of his life Balakirev composed two thirds of his piano music, as well as songs, choral works and orchestral music (including the wonderful *Symphony No. 2*).

The publication of the fantasia on Glinka's *A Life for the Tsar* (1899) prompted him to consider the revision of some of his other early works. The incomplete Scherzo from his early octet and the first movement of the *Piano Sonata*, Op. 5 (GP636) provided themes which gave birth to one of his finest compositions. The work is grand in scale and orchestral in conception, the opening actually being marked '*quasi corno*', the last line '*quasi oboe*'. A subsidiary theme is played over the sort of long pedal bass, beloved by Balakirev in his orchestral compositions, the harmonies with such pedal notes sometimes threatening to pull in opposite directions in the manner of Sibelius.

Fandango-étude

Mikhail Glinka spent 1845–47 in Spain, collecting a great many Spanish themes in his notebook. Early in 1856 he gave a page from it – *La Rondeña con variaciones para guitarra compuestas por Francisco Rodriguez Murciano* – to Balakirev, who finished the work by 14 February. Despite an upbringing spent mostly in a provincial town some 700 miles from St Petersburg, Balakirev nevertheless managed to create a piece that is completely Spanish. Even more remarkable is the way the young composer derived not just the melody and harmony from the fragment, but also the keyboard texture.

Sérénade espagnole sur des thèmes donnés par M. Glinka

According to Lyapunov, Glinka apparently disliked the *Fandango-étude*, and Balakirev never published it, but in 1902 he re-worked the composition, resulting in even richer Flamenco vocal and instrumental colours.

Caprice Brillant en forme d'ouverture sur le thème de 'La Jota Aragonesa' de M. Glinka

Glinka first heard the *Jota Aragonesa* played by a guitarist in Valladolid while in Spain from 1845 to 1847, and used it in his *Spanish Overture No. 1* written in Madrid in 1845. Balakirev transcribed this work for both piano duet and piano solo, probably in 1862, revising the latter in 1900. It is a truly brilliant, highly virtuosic transcription and faithful to the original score. Particularly noteworthy is Balakirev's realisation of castanets.

La fuite en Egypte, ouverture de H. Berlioz

As conductor of the Russian Musical Society (1867–69) and director and founder of the Free School of Music (1862–72), Balakirev was energetic in his promotion of western European composers. *La fuite en Egypte* is the overture to the second part of Berlioz's oratorio, *L'Enfance du Christ*. In making the arrangement, which was first published in 1864, Balakirev would have helped to disseminate this beautiful work among the Russian musical public.

Scherzo No. 3 in F sharp major

Written in 1901, the third Scherzo perfectly illustrates certain characteristic features of Balakirev's music, and indeed of other Russian composers. The work apparently starts in F sharp major, but there are so many modulations that it is only on hearing the opening melody for the third time that we really sense the home key, making the theme sound completely new. In the middle section the opening tune appears in a sinuous form, reminiscent of Balakirev's symphonic poem *Tamara*. The whole effect is one of sparkling, charming and poetic virtuosity.

Mélodie espagnole

Despite writing several 'Spanish' pieces, Balakirev never visited Spain. His interest in Spanish folk music, which he felt had an affinity with Russian, was kindled by his mentor Glinka. *Mélodie espagnole* (1902) recreates a guitar serenade: one hears the suitor approaching as he looks for a suitable balcony under which to sing. The chosen girl's affections are not so easily wooed, however, and the guitarist wanders off in search of a more sympathetic hearing.

Valse-Caprices by A. Taneyev: No. 1 in A flat major; No. 2 in D flat major

These two transcriptions of waltzes by Alexander Taneyev were composed in 1900. Taneyev (1850–1918), a distant cousin of Sergey Taneyev, was director of the Russian Imperial Chancellery, and a significant composer in his own right. Balakirev stamps his own voice on these waltzes, with his masterly, elegant, piano writing, as well as his penchant for contrapuntal textures, with tune and accompaniment in one hand while the other hand has something equally complex, often adding a triplet figure, but always achieved with poetry.

Nicholas Walker

MILI ALEXEJEWITSCH BALAKIREW (1837–1910)

SÄMTLICHE KLAVIERWERKE • 4

SCHERZI UND ANDERE STÜCKE

Überraschenderweise weiß heute kaum noch jemand, welch brillanter Pianist und Improvisator, renommierter Dirigent und selbstloser Anwalt anderer Komponisten Mili Balakirew war. Dabei übte er nicht nur auf das aus Rimsky-Korssakoff, Mussorgsky, Borodin und Cui bestehende *Mächtige Häuflein*, dessen geistiger Führer er war, einen starken Einfluss aus: Indirekt wirkte er auch auf Tschaikowsky, Debussy, Ravel und Strawinsky, indem er Maßstäbe aufstellte, an denen andere gemessen wurden. Aus mancherlei Gründen vernachlässigte er jedoch sein eigenes Schaffen: Einige Werke hatte er jahrelang nur als Klavierimprovisationen im Kopf.

Nachdem Balakirew etliche Rückschläge erlitten hatte, durch die er in eine tiefe Depression gefallen war, arbeitete er während der 1870-er Jahre als Beamter bei der Warschauer Eisenbahn. 1883 ernannte man ihn zum Chordirektor der Kaiserlichen Kapelle, womit freilich viele administrative Pflichten verbunden waren. Als er endlich seine letzte schöpferische Blüte erlebte (1900-1910), waren viele seiner früheren Helden bereits gestorben, und er selbst trat nicht länger pianistisch in Erscheinung. Jetzt, wo er sich der Komposition widmen konnte, war er stilistisch nicht mehr aktuell; die meisten seiner Werke waren schon bald nach ihrer Niederschrift vergessen.

Geboren wurde Mili Balakirew in Nischni-Nowgorod. Die Familie war nicht gerade mit materiellen Gütern gesegnet, doch der ortsansässige Grundbesitzer und Kunstmäzen Alexander Dmitrijewitsch Ulibischew (1794-1858) sorgte für die musikalische Ausbildung des Knaben, der freilich angesichts seiner mittellosen Familie zunächst beschloss, an der Universität von Kazan Mathematik zu studieren. Nach einem Jahr gab er das Vorhaben auf, und 1855 reiste er mit seinem Gönner nach St. Petersburg, wo er in die höchsten Kreise eingeführt wurde und die ersten Schritte zu einer musikalischen Laufbahn tun konnte. – Neben einer Fülle an Klavierstücken und Liedern komponierte Balakirew zwei Symphonien, verschiedene symphonische Dichtungen, Werke für Klavier und Orchester, Chorwerke und eine Schauspielmusik zu Shakespeares *King Lear*.

Scherzo Nr. 1 h-moll

Aus dem Manuskript ist ersichtlich, dass Balakirew dieses Stück im März 1856 komponiert hat, und zwar in gerade einmal fünf Tagen. Später mochte er es nicht mehr sonderlich und erklärte, es habe sich dabei um das jugendliche Experiment eines kaum Schriftkundigen gehandelt. Anton Rubinstein hingegen gefiel es so gut, dass er es 1886 zusammen mit anderen Werken Balakirews im siebten seiner berühmten »historischen Konzerte« spielte. Die virtuose Textur verrät den deutlichen Einfluss von Franz Liszt und Frédéric Chopin; zugleich hört man bereits Balakirews russische Stimme und seine charakteristischen Orgelpunkte.

Novelette A-dur

Das Thema, das Balakirew im Mittelteil dieses Stücks verwandte, stammt aus dem Kopfsatz seiner 1855 entstandenen *Grande Sonata* op. 3, die in der ersten Folge der vorliegenden Serie enthalten ist (GP636).

Die zwei frühen Sonaten ließ der Komponist unvollendet. 1878 schickte er dem Kunstkritiker Wladimir Stassow dann mit einem Brief die Skizze einer Novelette, die er als Teil eines neuen, dann aber aufgegebenen Sonatenvorhabens erachtete. Die Novelette selbst, die am 21. Februar 1906 vollendet wurde, ist ein überaus charmanter Stil, das seine Anziehungskraft vermöge seiner subtilen, raffinierten Harmonik und Kontrapunktik verdoppelt.

Pustynja (»Die Wildnis«)

Das gleichnamige Lied für Bass und Klavier aus dem Jahre 1896 hat Balakirew 1898 für Michail Glinkas Schwester bearbeitet. Es handelt sich dabei ursprünglich um die Vertonung eines Gedichtes von Alexei Michailowitsch Zhemtschuzhnikow (1821-1908), worin der Poet einen Reisenden schildert, der sich – von Balakirew treffend eingefangen – durch die glühende Wüstenhitze schleppt und davon träumt, am Ende seiner Wanderung in einem grünen Garten ausruhen zu können. Wenn der Reisende seine Hoffnungen beschreibt, findet ein deutlicher Stimmungsumschwung statt, der die erfrischende Kühle des Abends spüren lässt.

Scherzo Nr. 2 b-moll

Die Begegnung mit dem Verleger Julius Heinrich Zimmermann im Jahre 1899 erwies sich für Mili Balakirew als eine große schöpferische Anregung – und das in einem Alter, wo viele Menschen bereits an ihren Ruhestand denken: Während seiner letzten elf Lebensjahre schrieb er zwei Drittel seiner Klaviermusik sowie Lieder, Chöre und Orchesterwerke (wie zum Beispiel seine herrliche zweite Symphonie). Die Veröffentlichung der Fantasie über Glinkas *Ein Leben für den Zaren* (1899) brachte Balakirew auf den Gedanken, einige ältere Werke zu revidieren. So lieferten ihm das unvollendete Scherzo aus dem frühen Oktett sowie der Kopfsatz der Klaviersonate op. 5 (GP636) die Themen zu einer seiner schönsten Kompositionen. Das großangelegte Werk ist orchesterlich konzipiert, die Einleitung soll tatsächlich »quasi corno« klingen, und sieben Takte vor Schluss findet sich der Hinweis »quasi oboe«. Das Nebenthema wird über einem jener langen, orgelpunktartigen Bässe gespielt, die Balakirew so gern in seinen Orchesterwerken verwandte, wobei die Harmonik dieser Flächen – beinahe wie bei Sibelius – scheinbar in verschiedene Richtungen streben will.

Fandango-étude

Von 1845 bis 1847 hatte sich Michail Glinka in Spanien aufgehalten, wo er viele heimische Themen notierte. Anfang 1856 überließ er Balakirew eines seiner Notizblätter (*La Rondeña con variaciones para guitarra compuestas por Francisco Rodriguez Murciano*), und dieser vollendete das Stück am 14. Februar. Obwohl er in einer bald 1.200 km von St. Petersburg entfernten Provinzstadt aufgewachsen war, gelang ihm ein ganz und gar »spanisches« Stück. Noch bemerkenswerter ist, auf welche Weise der junge Komponist nicht bloß die Melodik und Harmonik, sondern auch die pianistischen Texturen aus dem Fragment ableitete.

Sérénade espagnole sur des thèmes donnés par M. Glinka

Nach den Worten von Sergej Michailowitsch Ljapunow hat Glinka die *Fandango-Etüde* nicht gemocht. Balakirew hat sie nie veröffentlicht, 1902 aber eine Bearbeitung vorgenommen, die sich in noch reicherem vokalen und instrumentalen Flamenco-Farben niederschlug.

Caprice Brillant en forme d'ouverture sur le thème de »La Jota Aragonesa« de M. Glinka

Die *Jota Aragonesa* hat Glinka erstmals von einem Gitarristen im spanischen Valladolid gehört. Er benutzte diese Weise 1845 in Madrid für seine *Spanische Ouvertüre Nr. 1*, die Balakirew dann (vermutlich 1862) für Klavier zu vier Händen und zu zwei Händen arrangierte. Die Solofassung revidierte er im Jahre 1900, und es entstand eine wahrhaft, brillante, äußerst virtuose Transkription, die sich exakt an die Originalpartitur hält. Besonders bemerkenswert ist, wie Balakirew den Klang der Kastagnetten nachahmt.

La fuite en Egypte, Ouvertüre von Hector Berlioz

Als Dirigent der Russischen Musikgesellschaft (1867–69) sowie als Direktor und Gründer der freien Musikschule (1862–72) widmete sich Mili Balakirew voller Energie der Verbreitung westeuropäischer Komponisten. Mit der Ouvertüre *La fuite en Egypte* (»Die Flucht nach Ägypten«) beginnt der zweite Teil des Oratoriums *L'Enfance du Christ* von Hector Berlioz. Durch sein 1864 erstmals publiziertes Arrangement hat Balakirew gewiss einen Beitrag geleistet, um den musikalischen Kreisen Russlands das schöne Werk nahezubringen.

Scherzo Nr. 3 Fis-dur

Das 1901 entstandene Scherzo ist ideal geeignet, um einige der Elemente aufzuzeigen, die für Balakirew und andere russische Komponisten typisch waren. Seinen Vorzeichen nach beginnt das Werk in Fis-dur, doch die Vielzahl der Modulationen sorgt dafür, dass wir diese Grundtonart erst wirklich spüren, wenn die Melodie der ersten Takte zum dritten Male auftritt und so einen völlig neuen Klangeindruck macht. Der Mittelteil bringt dieselbe Melodie in einer eher gewundenen Gestalt, die an Balakirews symphonische Dichtung *Tamara* denken lässt. Die Gesamtwirkung changiert zwischen glitzernder, bezaubernder und poetischer Virtuosität.

Mélodie espagnole

Balakirew hat etliche »spanische« Stücke geschrieben, ohne jemals in Spanien gewesen zu sein. Sein Mentor Michail Glinka hatte das Interesse an der dortigen Folklore entzündet, die nach Balakirews Empfinden Ähnlichkeiten mit der russischen Volksmusik aufwies. Die *Mélodie espagnole* (1902) ahmt eine Gitarrenserenade nach: Man hört, wie der Verehrer sich naht und den für seine Gesangsdarbietung geeigneten Balkon sucht. Die Zuneigung der Auserwählten ist freilich so leicht nicht zu gewinnen, weshalb sich der Gitarrist auf der Suche nach einem geneigteren Ohr davonmacht.

Valse-Caprices by Alexander Tanejew: Nr. 1 As-dur, Nr. 2 Des-dur

Die beiden Walzer von Alexander Tanejew (1850-1918) hat Balakirew im Jahre 1900 bearbeitet. Der entfernte Cousin von Sergej Tanejew war Direktor der Kaiserlichen Kanzlei und selbst kein unbedeutender Komponist. Balakirew hat den Walzern seinen eigenen Stempel aufgedrückt. Der meisterhafte, elegante Klaviersatz und das Vergnügen an kontrapunktischen Texturen werden immer auf poesievole Weise realisiert – auch wenn etwa Melodie und Begleitung oft in einer Hand liegen, während die andere ähnlich komplizierte Dinge zu spielen hat und nicht selten triolische Figuren beisteuert.

Nicholas Walker
Deutsche Fassung: Cris Posslac

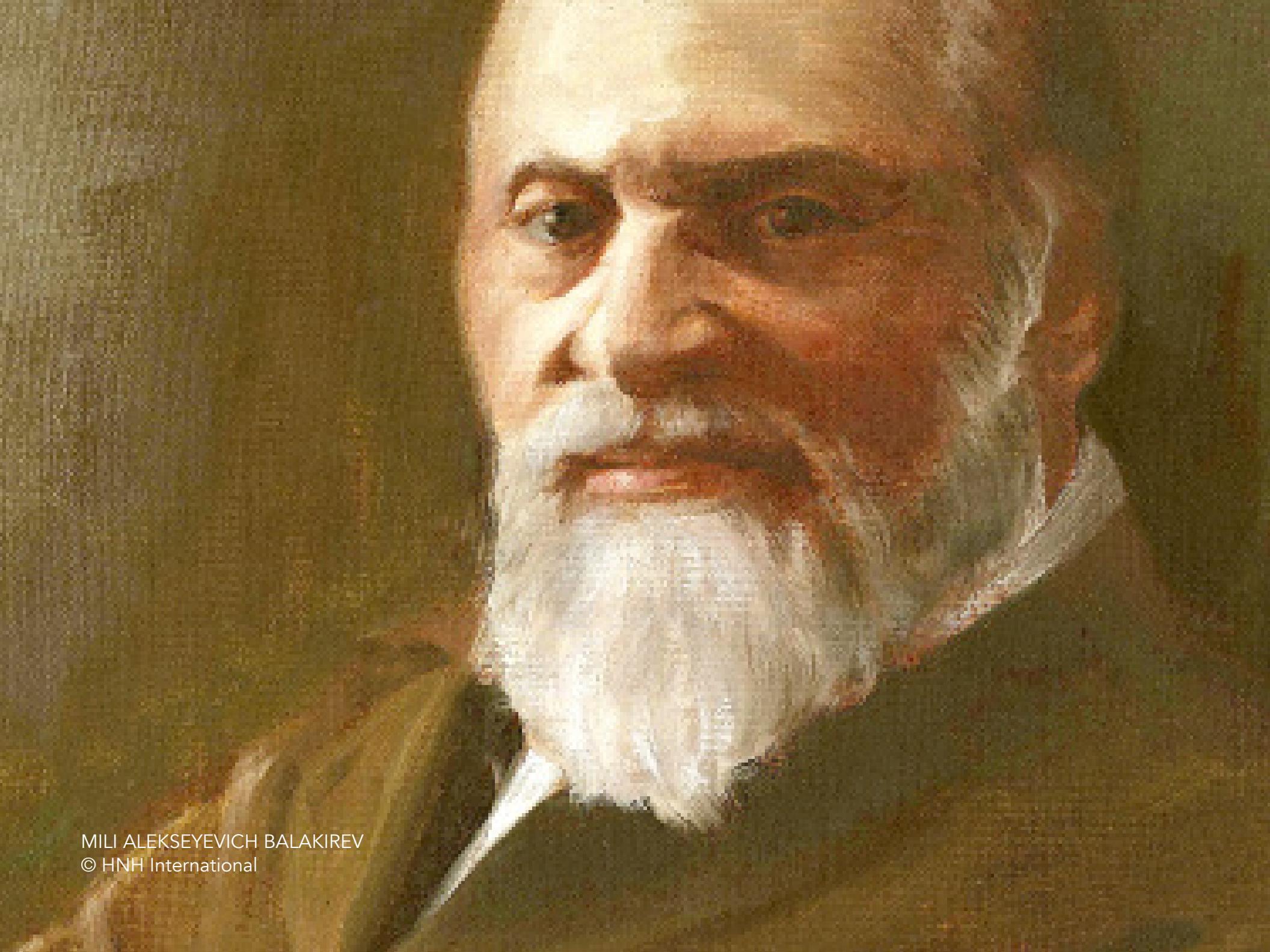
NICHOLAS WALKER

Nicholas Walker studied at the Royal Academy of Music and the Moscow Conservatoire. Winner of the first Newport International Piano competition, he has performed with major British orchestras, given recitals worldwide, and recorded for the BBC, BMG Arte Nova, ASV, Chandos and Danacord labels. He is also sought after as an imaginative and sensitive accompanist. Although his Beethoven performances have brought him special critical acclaim, and his performances of lyrical and late Romantic piano music have also been highly praised, he is best known for championing the neglected leader of 'The Mighty Handful', Mili Alekseyevich Balakirev. In 2010 he organised the Balakirev Centenary concerts in London. He also teaches at the Royal Academy of Music.

www.nicholaswalkerpiano.com

NICHOLAS WALKER
© Rita Castle

MILI ALEKSEYEVICH BALAKIREV
© HNH International

MILI ALEKSEYEVICH BALAKIREV

COMPLETE PIANO WORKS • 4

This fourth volume in Nicholas Walker's complete edition of Balakirev's piano music is structured around his three *Scherzos*, which take us from the youthful influence of Chopin and Liszt in the *First Scherzo*, to the music of his prolific final decade, from which the *Second Scherzo* is one of his finest compositions. Balakirev's interest in Spanish music was kindled by his mentor Glinka, creating surprisingly authentic sounding textures and rhythms, and the programme is topped with the elegantly masterful poetry of the two *Valse-Caprices*.

1	SCHERZO NO. 1 IN B MINOR (1856)	07:40
2	NOVELETTE IN A MAJOR (1906)	05:54
3	PUSTÍNYA ('THE WILDERNESS') (1896) (VERSION FOR SOLO PIANO, 1898)	03:14
4	SCHERZO NO. 2 IN B FLAT MINOR (1900)	07:52
5	FANDANGO-ÉTUDE (1856)*	05:52
6	SÉRÉNADE ESPAGNOLE SUR DES THÈMES DONNÉS PAR M. GLINKA (1902)	04:40
7	CAPRICE BRILLANT EN FORME D'OUVERTURE SUR LE THÈME DE 'LA JOTA ARAGONESA' DE M. GLINKA (1900)	10:56
8	LA FUITE EN EGYPTE, OUVERTURE DE H. BERLIOZ (1864)	06:32
9	SCHERZO NO. 3 IN F SHARP MAJOR (1901)	05:29
10	MÉLODIE ESPAGNOLE (1902)	03:19
11	VALSE-CAPRICE: NO. 1 IN A FLAT MAJOR (TANEYEV) (1900)	05:57
12	VALSE-CAPRICE: NO. 2 IN D FLAT MAJOR (TANEYEV) (1900)	06:10

WORLD PREMIÈRE RECORDING

TOTAL PLAYING TIME: 73:53

NICHOLAS WALKER

® & © 2019 HNH International Ltd. Manufactured in Germany. Unauthorised copying, hiring, lending, public performance and broadcasting of this recording is prohibited. Booklet notes in English and French. Distributed by Naxos.

GP810

IC 05537